

 國立東華大學
教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	視覺藝術心理學研究			學年/學期 Academic Year/Semester	114/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Study of Visual Art Psychology				
科目代碼 Course Code	AD__52600	系級 Department & Year	碩士	開課單位 Course-Offering Department	藝術與設計學系
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)		3.0/3.0	
授課教師 Instructor	/洪莫愁				
先修課程 Prerequisite					
課程描述 Course Description					
視覺藝術心理學結合藝術學與格式塔心理學，從藝術創作與欣賞兩個不同的層面研究人類在藝術活動中的心理機制。將介紹藝術與心理的關係、藝術品如何引起人的心理反應、影響藝術表現的心理學理論、心理學理論應用在藝術創作的例子。從構成藝術的幾個元素切入，如色彩、造型、構圖、節奏、象徵、符號等，分析這些因素如何對心理產生影響，並在何種狀態下產生怎樣的影響，以實際的作品舉例說明。 學生透過對視覺藝術心理學理論的認知，未來能將視覺心理應用來於藝術創作中，以獲致更優異的藝術作品					
課程目標 Course Objectives					
視覺藝術心理學結合藝術學與格式塔心理學，從藝術創作與欣賞兩個不同的層面研究人類在藝術活動中的心理機制。將介紹藝術與心理的關係、藝術品如何引起人的心理反應、影響藝術表現的心理學理論、心理學理論應用在藝術創作的例子。 從構成藝術的幾個元素切入，如色彩、造型、構圖、節奏、象徵、符號等，分析這些因素如何對心理產生影響，並在何種狀態下產生怎樣的影響，以實際的作品舉例說明。 學生透過對視覺藝術心理學理論的認知，未來能將視覺心理應用來於藝術創作中，以獲致更優異的藝術作品					
系專業能力 Basic Learning Outcomes					課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.' s Education Objectives
A	具備藝術與設計理論的專業基礎知識。Able to train the students to have the advanced knowledge of arts & design.				○
B	具備獨立思考與創新研究的能力。Able to train the students to have the capability of independent thinking, and creative research & development.				○
C	文化內涵與美學素養兼具的創作及研究能力。Able to train the students to have the creative and research ability with cultural insights and aesthetics accomplishment.				○
D	具備跨領域融合與應用及在地實踐的專業能力。Able to train the students to have the professional capability of across boundary cooperation and local practice.				●
E	具備國際視野及掌握藝術與設計發展的專業能力。Able to train the students to have global outlook and the knowledge of connecting trends of arts and design				
圖示說明Illustration：● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated					
授課進度表 Teaching Schedule & Content					
週次Week	內容 Subject/Topics				備註Remarks
1	課程內容概說（視覺思維）				
2	運動與張力的作用				《藝術與視知覺》第八、九章

3	內在與外在的關聯	《藝術與視知覺》第十章
4	思維意象（視覺思維）	《視覺思維》第六章
5	概念與形狀（視覺思維）	《視覺思維》第七章
6	畫、符號與記號（視覺思維）	《視覺思維》第八
7	抽象意象與概念（視覺思維）	《視覺思維》第九、十章
8	綜合討論與分析	10/27繳交報告1
9	透視與寫實（藝術心理學新論）	《藝術心理學新論》卷四-14-16
10	風格與格式塔（藝術心理學新論）	《藝術心理學新論》卷七-22-24
11	綜合討論與分析	
12	光線與顏色（藝術與錯覺）	《藝術與錯覺-圖畫再現的心理研究》第一章
13	綜合討論與分析	12/2--繳交報告2
14	技巧公式與經驗（藝術與錯覺）	《藝術與錯覺-圖畫再現的心理研究》第五章
15	藝術的視覺分析（藝術與錯覺）	《藝術與錯覺-圖畫再現的心理研究》第九章
16	再現與表現（藝術與錯覺）	《藝術與錯覺-圖畫再現的心理研究》第十一章
17	期末口考試 Final Exam	
18	學生自主學習週	

教學策略 Teaching Strategies

- ☒ 課堂講授 Lecture
 ☐ 分組討論 Group Discussion
 ☐ 參觀實習 Field Trip
 ☒ 其他 Miscellaneous: 口頭報告

教學創新自評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

- ☒ 問題導向學習(PBL)
 ☐ 團體合作學習(TBL)
 ☒ 解決導向學習(SBL)
 ☐ 翻轉教室 Flipped Classroom
 ☐ 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

- ☐ 在地實踐 Community Practice
 ☐ 產學合作 Industry-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

- ☐ 跨界教學 Transdisciplinary Teaching
 ☐ 跨院系教學 Inter-collegiate Teaching

- ☐ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	20%			✓	✓				
期中考成績 Midterm Exam									
期末考成績 Final Exam	30%	✓		✓					
作業成績 Homework and/or Assignments	50%				✓		✓		
其他 Miscellaneous ()									
評量方式補充說明 Grading & Assessments Supplemental instructions									
平時成績 平時課堂表現與出席，缺席未請假者一次扣5/100，遲到一次扣3/100。 作業成績(依規定書寫) 1. 《藝術與視知覺》與《視覺思維》任選2章非上課課程內容轉寫讀書心得報告 2. 《藝術心理學新論》與《藝術與錯覺-圖畫再現的心理研究》任選2章非上課課程內容轉寫讀書心得報告									
教科書與參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)									
魯道夫•阿恩海姆(Rudolf. Arnheim)著，滕守堯、朱疆源譯。《藝術與視知覺》(Art and Visual Perception)。四川：四川人民出版社，2005。 本書另有譯者：李長俊。《藝術與視覺心理學》。台北市：雄獅，1982。李長俊的譯書中作者的姓改譯為安海姆 魯道夫•阿恩海姆(Rudolf. Arnheim)著，郭小平、翟燦譯。《藝術心理學新論》(New Essays on the Psychology of Art)。台北：台灣商務印書館，1994。 魯道夫•阿恩海姆(Rudolf. Arnheim)著，滕守堯譯。《視覺思維》(Visual Thinking)。四川：四川人民出版社，2001。 貢布里希(E. H. Gombrich)著，林夕、李本正、范景中等譯。《藝術與錯覺-圖畫再現的心理研究》(Art and illusion)。長沙市：湖南科學技術出版社，2000。 貢布里希(E. H. Gombrich)著，范景中、楊思梁、徐一維等譯。《秩序感-裝飾藝術的心理研究》(The Sense of Order)。長沙市：湖南科學技術出版社，2006。 柯勒(Wolfgang Kohler)著，李珊珊譯。《完形心理學》(Gestalt Psychology)。台北：桂冠圖書，1998[民87]。 賈克•瑪奎(Jacques Maquet)著，武珊珊、王慧姬譯。《美感經驗-一個人類學者眼中的視覺藝術》(The Aesthetic Experience-An Anthropologist Looks at the Visual Arts)。台北：雄獅美術，2003[民92]。 Winner Ellen著，陶東風譯。《創造的世界：藝術心理學》。台北市：田園城市文化，[民86]。 王秀雄。《美術心理學》。台北市：設計家文化出版社，[民73]。									
課程教材網址(含線上教學資訊,教師個人網址請列位於本校內之網址) Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information. Personal website can be listed here.)									
其他補充說明 (Supplemental instructions)									